Objetivos

El vídeo y los motion graphics se han convertido en una forma de acceder al consumidor omnipresente en la vida diaria de millones de personas alrrededor de todo el mundo, que reciben impactos de publicidad a través de redes sociales, televisión, dispositivos moviles, e internet. El buscador más usado después de google es Youtube. La asociación de compresión de archivos más importante del mundo; MPEG, ha declarado que H265, el sucesor del codec de vídeo más usado del mundo, H264; hará que los vídeos pesen diez veces menos. El cambio en la web hacia HTML5 ha favorecido la proliferación del vídeo hasta límites hace poco insospechados. Los usuarios españoles de Youtube, con más de 20 millones de reproducciones al día, obtienen audiencias mucho mayores que las de la televisión, al tratar con el mercado de habla hispana global. Monetizar vídeos en Youtube de una manera rentable es posible cada vez para más personas. Paralelamente a ello, el perfil de editor y motion designer es cada vez más demandado en productoras y agencias. Todos estos elementos favorecen al sector audiovisual. Por todos estos motivos; saber editar y conocer profundamente los ritmos y recursos a tu alcance; tanto en la vertiente profesional artística, dedicada a la narrativa, como en la vertiente profesional, rápida y precisa, dedicada a obtener el producto en función de la fecha de entrega, y sabiendo donde perder tiempo y donde ganarlo, y como trabajar utilizando atajos, profesionalmente y rápido, es un valor en alza por todas las productoras de cine y televisión, así como todas las agencias de publicidad. La preproducción es una etapa fundamental para convertirte en un editor capaz de planificar sus tiempos milimétricamante cuando se necesiten resultados rápidos. En el **Curso de Edición de Vídeo y Motion Graphics** de **AFI**, aprenderás a conocer en profundidad todas las vertientes del editor y todo lo que un editor debe tener en mente para ser un profesional. De la mano de Alexandre Alonso, un profesional con mas de diez años de experiencia como editor y animador de motion graphics, que ha trabajado como editor de vídeo cinco años, y posteriormente como animador y diseñador para empresas como Samsung, Everis o la Xunta de Galicia, ha sido formador de Mediapro y RTVE en Madrid, y colaborado como freelance con algunas de las agencias de publicidad más importantes del mundo como Cheil o FCBSpain, el curso de Edición de Video y Motion Graphics propone un estudio detallado y acompañado de prácticas diarias supervisadas por el profesor. Algunos de los bloques que se estudian en profundidad son: narrativa audiovisual, (reglas compositivas, ley de la figura-fondo, efecto Kulechof, curvas de interés en la narración cinematográfica, ritmo narrativo al editar, relación de forma y contenido en la velocidad del plano, el sonido como elemente unificador y tipologías de transiciones de audio en la narración), composición de la imagen, teoría de la imagen, teoría del color, formatos y compresión. Haremos un especial énfasis en cómo alterar la forma de nuestra edición en función de su contenido, y en cómo editar rápido y sin errores. En cuanto a la práctica, el alumno se encontrará con baterías de ejercicios exclusivos del profesor, entre los que se encuentra el material original de películas como Ángeles Caídos y Celda 211, y de anuncios de televisión, entre ellos, tres anuncios de la serie Los Serrano grabados en modo multicámara. En estas prácticas diarias el alumno aprenderá a editar cambiando su ritmo para adaptarse a aquéllo que prentende comunicar. La forma y el contenido de la edición tienen mucha relación. De cómo se llevan entre sí, se desprenden distintos estilos a la hora de contar una historia. El alumno al mismo tiempo se

convertirá en un profesional que conocerá profundamente los elementos principales de After Effects para poder realizar cómodamente y sin ningún tipo de problema distintos tipos de motion graphics. Aprenderá también las bases de la teoría del diseño y de la teoría del color que necestie para llevar a cabo sus proyectos.

El alumno se encontrará con una pequeña carga teórica antes de cada práctica diariamente. Todos los procesos se trabajarán desde la base, de manera que tanto si ya trabajas en el sector como si aún estás considerando formarte, podrás reforzar tus conocimientos o aprender desde cero, y adaptarte al curso Edición de vídeo y Motion Design.

CONTENIDOS

Bloque I: Edición de vídeo

Objetivos:

• El alumno conocerá la interfaz de Premiere y cómo es el flujo de trabajo en este programa.

• La edición de vídeo en la actualidad. Recorrido histórico de la edición como técnica. ¿Cómo ha evolucionado la edición de vídeo a lo largo del siglo que tiene de existencia? Recursos, modas. Flujos de trabajo. La edición en el pasado. El vídeo digital. Pugna y consolidación de los mercados. ¿Qué puede esperar un editor de cada programa de edición?

• Visualización y análisis de diferentes productos audiovisuales. Visión general del trabajo como editor. Características importantes a la hora de formarte o profesionalizarte al máximo como editor de vídeo, video composer y diseñador-animador de motion graphics. • Las prácticas en este módulo introductorio incluyen distintos tipos de productos audiovisuales: tres anuncios de televisión (Braum Silk-epil; Los Serrano, Telecinco), un videoclip, un vídeo de promoción turística de la diputación de Pontevedra, una escena de la película Ángeles Caídos, de Won Kar Wai, y una escena de la película Celda 211. Todo este material está cedido para la elaboración de nuestras clases, y brinda la posibilidad al alumno de convertirse en un verdadero profesional del medio audiovisual.

• Efectos especiales en cine y televisión.

• ¿Qué es el motion design?

• Definición del perfil de cada alumno.

• Edición de múltiples formatos: vídeo publicitario, vídeo de promoción turística, videoclip, teaser, trailer, corto y edición para productos audiovisuales con una estructura narrativa como el cine.

• En esta parte del curso el alumno tendrá su primer contacto con un programa de edición de vídeo. Mediante teoría acompañada de ejemplos prácticos que supervisará el profesor, el alumno llevará a cabo multitud de ejercicios cuya dificultad irá paulatinamente incrementando. . Después de esta introducción, el alumno sabrá editar sólidamente. En los siguientes módulos se continuará adentrando en el programa hasta convertirse en un editor profesional que puede cubrir cualquier puesto en el sector audiovisual como editor o animador.

• Durante el curso, el alumno elaborará un reel (vídeo con muestras de sus trabajos), y que habrá desarrollado con la ayuda del profesor y será exclusivamente suyo, sin que nadie tenga los mismos.

• El curso consta de 24 practicas.

Temario:

-Interfaz. Procesos. Flujo de trabajo.

-Espacio de color.

-Efectos nativos de Premiere PRO.

-El rol del editor: visión general.

Bloque II: Edición de vídeo avanzada. Narración audiovisual.

Objetivos:

• En este módulo el alumno aprenderá a editar teniendo en cuenta mucho más que las reglas básicas y las herramientas. Supone un gran salto para el nuevo profesional del medio. El alumno aprende a utilizar el recurso más importante del que dispone: el tiempo aplicado al ritmo. Aprenderá mediante multitud de ejercicios cómodamente y sin realizar un gran esfuerzo ni sacrificar muchas horas de tu valioso tiempo. Ésto es perfecto para el que comienza desde cero, pero también para el que compatibiliza el curso con su jornada laboral ordinaria. Las clases están enfocadas para que el alumno pueda comprender la teoría necesaria para la realización de las prácticas que se realizan ese mismo día.

• La dificultad de las prácticas irá siempre escalonada de menos a más.

• No se necesitan conocimientos previos. editar de determinadas formas en función del contenido y de aquello que trata de expresar.

Temario:

- El guión técnico y el guión novelado. Conceptos teóricos. Teoría de la imagen. El movimiento a través del ojo humano: la persistencia retiniana.

- Teoría del color. Archivos. Compresión. Códecs.

- Preproducción de la edición de vídeo y del diseño en movimiento. Story board.

- Flujo de trabajo avanzado del editor de vídeo. Links dinámicos. Trabajo entre Premiere y After Effects.

- Composición de la imagen.

- En este módulo, desde el primer instante el alumno estará trabajando casi exclusivamente con atajos.

Bloque III: After effects. Postproducción y Motion Design

Objetivos:

• En el módulo dedicado a trabajar con Cinema 4D y el software Adobe, el alumno aprenderá los elementos necesarios dentro del mundo Adobe que éste debe conocer para poder componer y animar una composición en After Effects y exportar un proyecto sin errores.

Temario:

-Introducción: Interfaz de After Effects. ¿Qué es el motion design?

-¿Qué es la composición de vídeo? -Ejercicios escalonados: de cero a héroe. Tendencias en la actualidad en cuanto al diseño y a la animación.

-Teoría del diseño.

-El camino de la especialización: dificultad ascendente y prácticas constantes. Cada clase está dividida en una breve explicación teórica y uno o dos ejercicios relacionados y de suma importancia.

Bloque IV: After effects avanzado. Grafismo en Premiere y After Effects. Diseño y animación de motion graphics en After Effects.

Objetivos:

• El objetivo de esta parte del curso, es que el alumno adopte como propias técnicas avanzadas para la elaboración y composición de motion graphics. También aprenderá a manejar efectos de partículas tales como Form y Particular.

• Animación avanzada.

• Elaboración de storyboards para la creación de todos nuestros propios diseños animados. Cómo realizar una presentación adecuadamente para que la exposición de la idea ante el cliente sea eficaz y directa. Una parte fundamental en un proyecto audiovisual.

• Desglosar el movimiento. Estilos avanzados de animación. Animación mediante scripts. Animación mediante expresiones.

• Especial: en la mente del diseñador-animador. Preproducción de un motion design. Post-producción de un motion design. Corrección de color de un motion design.

Temario:

- Visión general: ¿qué tiene la mente de un profesional de diseño, vídeo y motion design?

- Preproducción de un motion graphic.

- El story-board.

- Relación entre los programas sin exportación: el link dinámico.

- Ajuste avanzados de render.

Bloque V: Motion graphics y workflow en After Effects.

Objetivos:

• After Effects es el programa más utilizado por productoras de cine y televisión y por agencias de publicidad a la hora de elaborar sus contenidos. El alumno aprenderá a trabajar con él en su última versión. El perfil de un especialista que pueda concluír piezas utilizando After Effects, está siendo cada vez más demandado por las empresas del sector. El conocimiento de las herramientas de composición de vídeo y diseño en movimiento, hoy en dia es una gran ventaja competitiva. Por ello en el Curso de Edición de vídeo y motion design de AFI, incluímos una parte especialmente dedicada al workflow y al trabajo de línea de tiempo, ya que para ser un profesional es fundamental estar muy especializado.

Temario:

- Animación avanzada en línea de tiempo.
- Tipos de fotograma clave.
- Tipos de animaciones.
- Scripts.
- Tipografía kinética.